DUO DES CIMES !

présente

ZZAJ

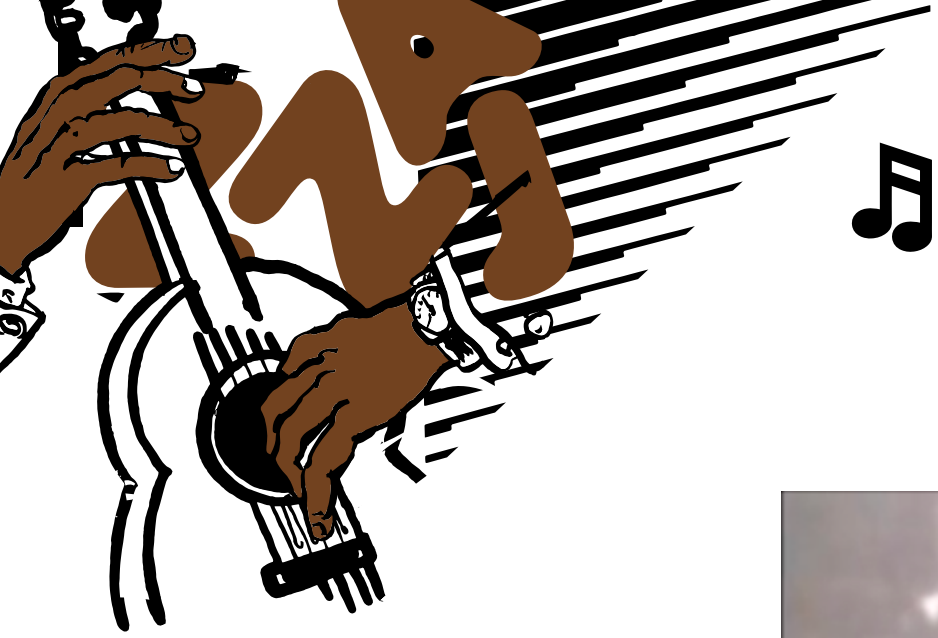
Fiche pédagogique

Comment? Vous avez été invités à une émission de radio en direct?!!

La chance… Vous allez être le premier public à assister à l'émission musicale « Voyage aux pays du Jazz », qui retrace l'histoire de cette musique.
Mais cette musique, vous la connaissez?
Est-ce qu'elle vous dit seulement quelque chose? Quelques musiciens, peut-être?…
Bon. Vous verrez que ce voyage ne sera pas de tout repos.
Alors pour être sûrs que vous soyez prêts à vivre cette expérience, retraversons ensemble les grandes étapes de l'histoire du jazz.
Tout commence en Amérique du Nord, dans d'immenses champs de coton où s'épuisent toute la journée des esclaves venus d'Afrique…

1 L'esclavage, les WorkSongs :

Le jazz trouve ses racines dans les grandes exploitations agricoles américaines (champs de coton, canne à sucre, etc.) à la fin du 19e siècle. Des esclaves arrachés à leur terre natale, majoritairement africains, chantaient pour se donner du courage, au rythme des chaînes qui leur serraient le cou et des marteaux qui leur brûlaient les mains. Ainsi sont né les WorkSongs : les chants du travail.



Le morceau que nous jouerons : Rosie

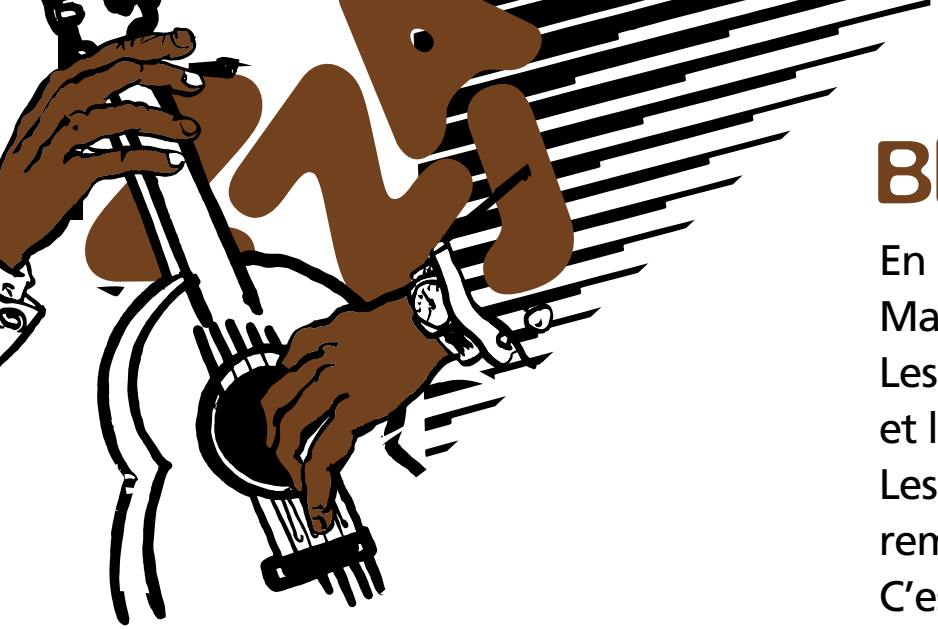
Rosie est un chant traditionnel de cette époque.
Comme cela existait déjà en Afrique,
un soliste chantait et un choeur d'esclaves lui répondait
(cliquer pour voir la vidéo de l'image).

Musique :

**Exercice pratique possible avec les enfants :
vous pouvez tous ensemble frapper
votre poing droit dans votre main gauche
pour vous joindre au fracas des marteaux
qui marquent le premier temps,
et répondre avec le choeur :**

Be your man ! (x 3)

**In your hands !
(la quatrième fois).**



Blues

En 1865, l’esclavage est officiellement aboli.
Mais les Noirs américains sont toujours très mal considérés.
Les musiciens continuent d’exprimer cette souffrance
et la mélancolie qui l’accompagne.
Les instruments, notamment la guitare ou le banjo,
remplacent petit à petit le choeur d’esclaves pour répondre au soliste.
C’est l’émergence du Blues.

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

Avec les débuts de l'émancipation des noirs, ceux-ci emportent leur musique dans les lieux de détente, comme les bars et les salons, pour accompagner la fête et les danses. Autour des instruments présents dans ces lieux, comme le piano, ils développent encore de nouveaux styles aux rythmiques entraînantes. C'est dans ce contexte que s'est développé le Ragtime, une musique dansante qui allait conquérir les Etats-Unis, et dont Scott Joplin est un des plus grands noms.

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

Musique :

Voici un extrait de Scott Joplin, un film biographique de Jeremy Kagan - 1977

Le morceau que nous jouerons : The Entertainer

Scott Joplin, composé en 1902

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

2 Nouvelle Orléans : la naissance du jazz (1865-1917)

Par ailleurs, de plus en plus de musiciens Noirs apprennent à jouer sur les instruments Européens des blancs. Ils vont notamment s'approprier les instruments de l'armée (percussions et cuivres) suite à la guerre civile (1861-1865) et commencer à créer leurs propres fanfares. A la Nouvelle Orléans, comme par exemple ci-dessous à Storyville, on peut encore entendre ces fanfares jouer pour rythmer la vie sociale : baptêmes, enterrements, mariages, etc.

Voici un aperçu d'un enterrement à la Nouvelle Orléans
(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

Sauriez-vous reconnaître les instruments suivants dans cette fanfare de funérailles :

Les trombones,
de la famille des cuivres ?
(au premier rang au milieu)

Les saxophones,
de la famille des bois ?
(au premier rang à gauche)

La clarinette,
de la famille des bois ?
(au premier rang au milieu)

La trompette, de la famille des cuivres ?
(au premier rang à droite,
derrière le monsieur au chapeau Haut-de-Forme)

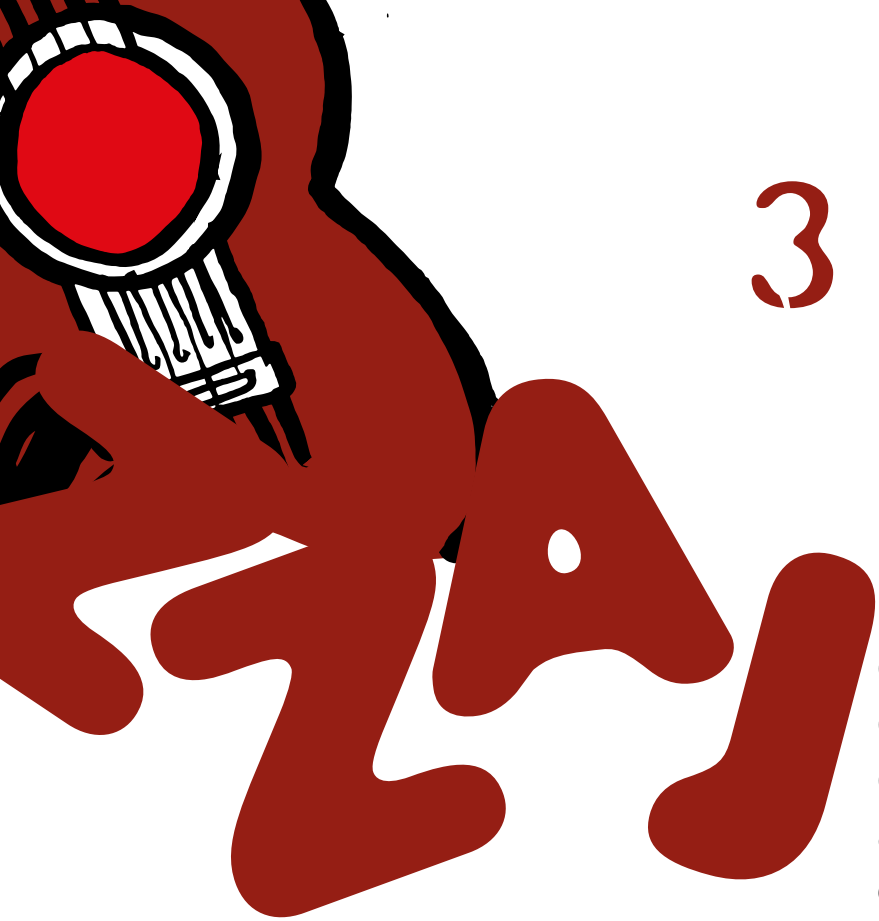
Les soubassophones,
de la famille des cuivres ?
(on voit leurs grands pavillons dépasser au troisième rang)

La caisse claire,
de la famille des percussions?
(au deuxième rang à gauche,
on la voit bien à 00’37)

La grosse caisse,
de la famille des percussions ?
(on l’aperçoit très bien
au deuxième rang à gauche
à 00’20)

C’est donc en Nouvelle-Orléans que naît le jazz, entre 1890 et la première guerre mondiale. Les cuivres (trompette, trombone, etc.) prennent de plus en plus d’importance car ce sont les instruments qui se font le mieux entendre par dessus l’agitation de la danse.
La trompette joue souvent la mélodie quand les autres cuivres (trombone, soubassophone) improvisent autour.
Comme dans toute l’histoire du jazz qui suivra, les blancs s’approprient cette musique naissante.
Ainsi, le jazz, quand il est joué par les Noirs, on l’appelle le New Orleans.
Quand il est joué par les Blancs, on l’appelle le Dixieland.
Et c’est à l’Original Dixieland Jass Band, un groupe blanc, qu’on doit le premier enregistrement en 1917, et peut-être aussi la première officialisation du mot « Jazz » :

(cliquer pour voir la vidéo de l’image)



3 Les années 30 : la grande époque du Swing !

En 1917, pendant la 1ère guerre mondiale,
l'armée ferme le quartier de Storyville, à la Nouvelle-Orléans.
Les musiciens s'en vont donc à Chicago ou New-York.
Les orchestres grossissent et le Jazz devient un style reconnu,
de plus en plus populaire. Dans les années 30,c'est la grande époque
des Big-band : de grands ensembles de cuivres jouent des musiques
de plus en plus savantes, dans un style rebondissant qu'on appelle
alors : le Swing ! Ils sont soutenus par une « section rythmique »,
composée d'un piano, d'une guitare, d'une batterie
et d'une contrebasse.

Voici deux morceaux que nous jouerons pendant le spectacle : Minnie the Moocher,
du grand chanteur et danseur Cab Calloway, est un morceau emblématique de cette époque enregistré en 1931.
Vous pouvez y ré-entendre l'influence africaine lointaine, avec le choeur qui répond au soliste comme autrefois dans les champs d'esclaves.
(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

Musique :

Vous pouvez vous aussi répondre au soliste, en répétant ce qu'il chante (00'19) : Aï-di-aï-di-aï-di-oh !…

Sing, Sing, Sing,
Le morceau Sing, Sing, Sing repris par l'orchestre
de Benny Goodman en 1937 est aussi une pièce majeure
de cette grande époque des Big-Band

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

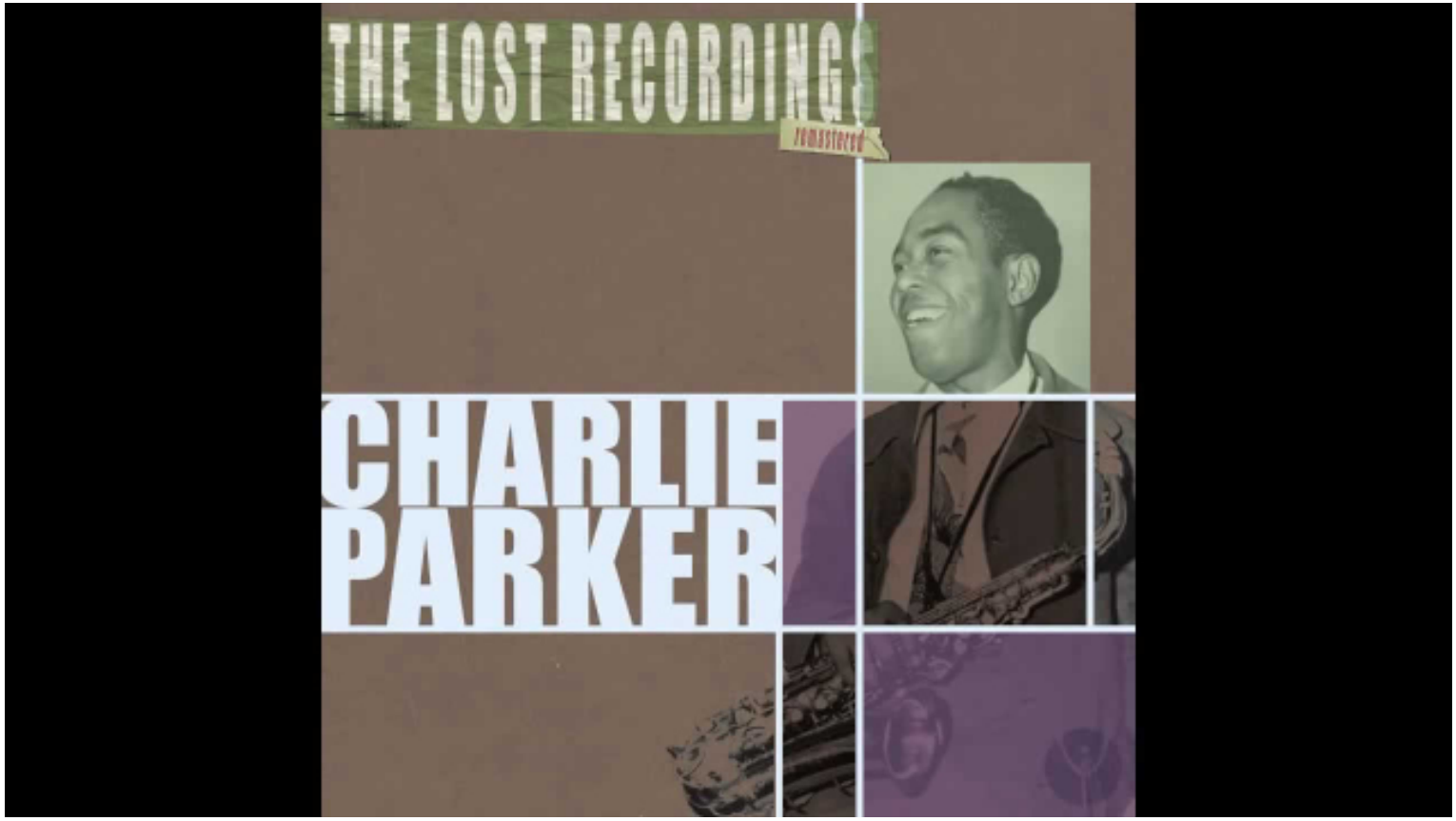
4 Les années 40 : Bebop !

D'immenses musiciens se développent dans ces grands orchestres Big-band. Mais ils désirent davantage improviser, étaler leur virtuosité et se lancer des défis. Ils se retrouvent donc après les soirées dansantes dans des clubs pour jouer plus librement.
Par ailleurs, la seconde guerre mondiale marque les années 40. Les musiciens sont mobilisés à l'armée et les grands orchestres ne peuvent pas survivre. Les musiciens qui restent vont donc jouer dans de plus petites formations. Les rythmes s'accélèrent, les mélodies deviennent plus complexes. De plus, les Noirs souffrent toujours du racisme et de la récupération de leurs musiques par les musiciens blancs qui la commercialisent et la vendent bien mieux qu'eux.
Ils créent donc un nouveau style extrêmement difficile et virtuose : **le Bebop.**

Un des pères de cette musique est Charlie Parker
(qu'on appelait Bird tant il était agile comme un oiseau…
et peut-être aussi parce qu'il se nourrissait presque exclusivement
de cuisses de poulet!).

Le morceau que nous jouerons : Donna Lee - Charlie Parker (1947)

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)



5 Les années 50 : l'apaisement. Le Cool Jazz.

Au cours des années 50, un élève essentiel de Charlie Parker, Miles Davis, fait prendre un virage au jazz.
Revenu des rythmes endiablés et des démonstrations de virtuosité, Miles Davis porte l'accent sur la beauté des notes et laisse à l'auditeur le temps d'entendre.
C'est **le Cool Jazz**. Il produit plusieurs albums majeurs dont l'album de jazz le plus vendu au monde : Kind of Blue.

Le morceau que nous jouerons :
All Blues - Miles Davis (enregistrée en 1959)

(cliquer pour voir la vidéo de l'image)

Pourriez-vous dire dans quel ordre vous entendez entrer les instruments suivants ?

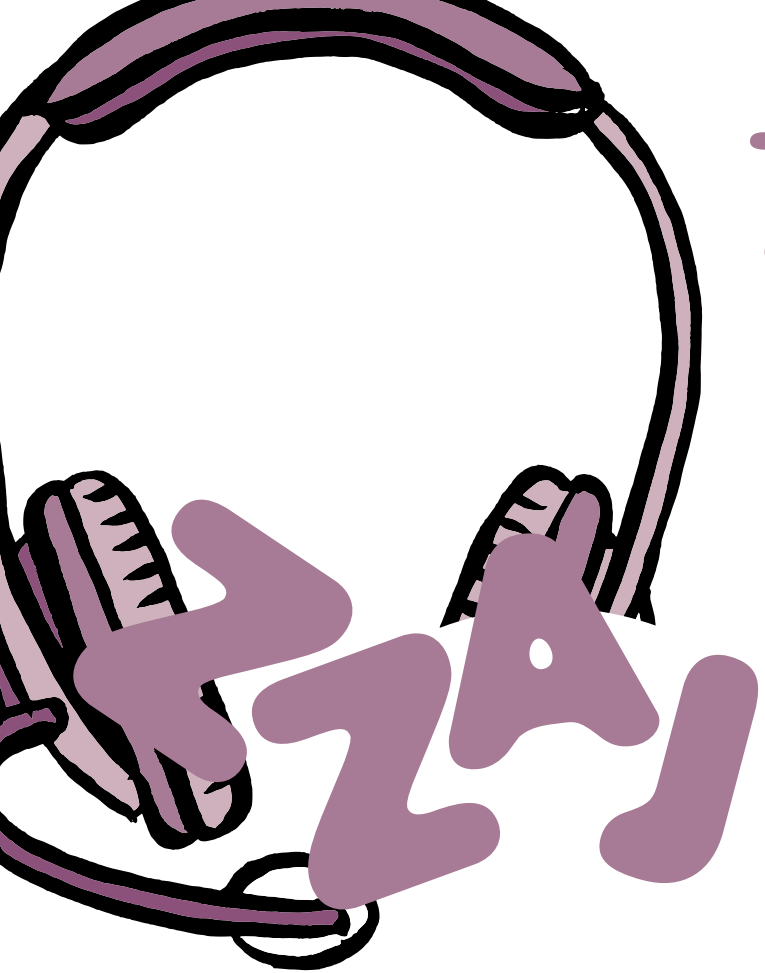
- La batterie
- Le piano
- La trompette
- La contrebasse

Réponse : contrebasse d'abord, puis batterie et piano en même temps (dans les graves, puis dans les aigus), et enfin trompette.

6 Les années 60 : Bossa Nova!

Dans les années 60, le monde s'est largement ouvert, les cultures se rencontrent de toute part. Le jazz est influencé par de nombreux autres styles (musiques d'Europe de l'Est, d'Inde, du Moyen-Orient, etc.). Mais une influence majeure est celle de la musique latine (Cuba, Brésil). La Bossa Nova, par exemple, est un style né de cette rencontre entre le jazz et la musique traditionnelle du Brésil. Antonio Carlos Jobim, qui était pianiste de formation classique, est un des fondateurs de la Bossa Nova.
Pour vous rendre compte de cette rencontre du jazz, du classique et du Brésil, écoutez d'abord le prélude n°28 de Chopin, puis la composition A Insensatez d'Antonio Carlos Jobim. Entendez-vous la ressemblance? On perçoit à la fois les rythmiques brésiliennes chaloupées, la mélodie de Chopin et l'harmonie complexe du Jazz.

Le morceau que nous jouerons :
le prélude n°28 en Em - Chopin,
et A insensatez - Antonio Carlos Jobim.
(cliquer pour voir la video)



7 L'influence du jazz sur notre musique moderne

Après les années 70, tout se mélangeant à tout, il est plus difficile de définir très précisément un courant majeur d'évolution du jazz. Mais l'élan créatif et la richesse de cette musique sont tels qu'elle a cependant directement influencé un nombre incalculable d'artistes ou de styles musicaux apparus à sa suite :
le Rythm' and Blues (R&B), la Funk, la soul, le hip-hop, le rap, etc.

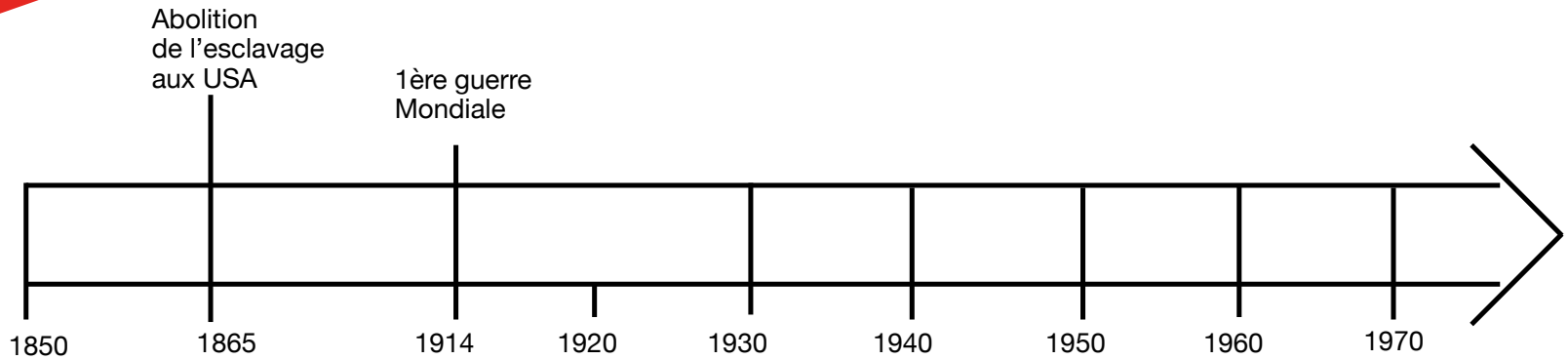
Aujourd'hui, on pourrait penser que l'influence du jazz
est moins directe sur les artistes Abolition de l'esclavage aux USA
1ère guerre contemporains mais nombreux sont ceux qui le citent
encore comme influence principale : Lady Mondiale

Gaga, Bruno Mars, Sia, Dr Dre, Beyonce, Kendrick Lamar, etc.

Attention, récap !

Essayons de voir si vous 19141865 uneavez bonne idée de 19301920 histoirecette 1940 quedu jazz nous allons traverser ensemble.

Voilà les styles que nous avons abordés, dans le désordre.
Essayez de 1865 1850 replacerles vous-mêmes
dans cette frise chronologique :



New Orleans

Ragtime

Swing

Be-bop

Jazz
Latin

Cool
Jazz

Worksongs
Blues

Hip-hop
Rap
Funk
R&B…

Souvenez-vous ! Le jazz :

1. Trouve ses racines à la fin du 19e siècle dans les champs de coton **(WorkSongs)**.

Se développe en Nouvelle-Orléans avec le **ragtime**, le New-Orleans, le **Dixieland**, entre 1900 et 1930 (Original Dixieland Jass Band).

3. Explose dans les années 30 avec le **Swing** et les **Big-band** (Cab Calloway, Benny Goodman).

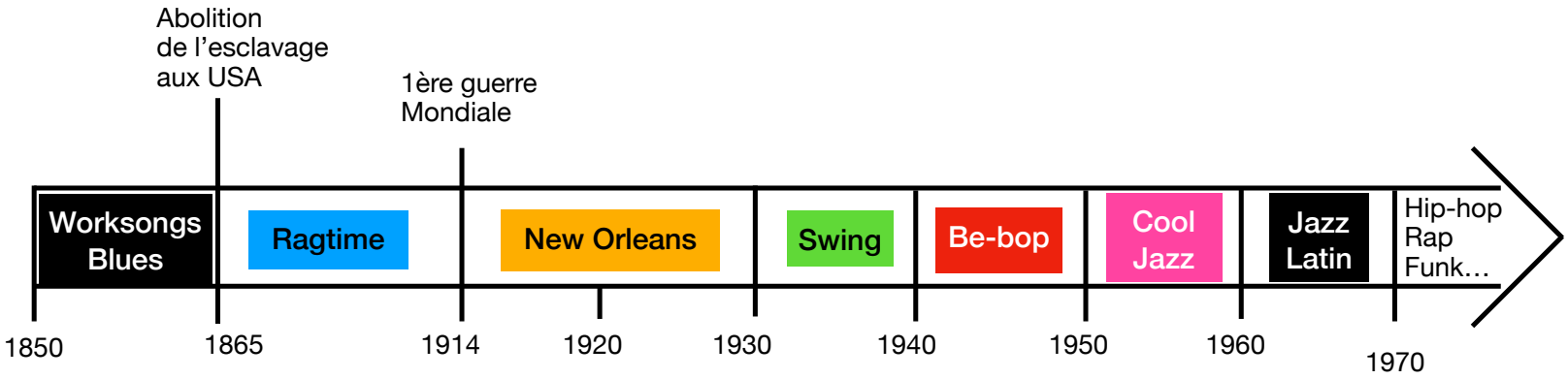
4. Devient de plus en plus complexe dans les années 40 avec le **Be-bop** (Charlie Parker).

5. Se calme dans les années 50 avec le **Cool-Jazz** (Miles Davis).

6. Est influencé de toutes parts dans les années 60, notamment par la musique latine, donnant naissance à la **Bossa Nova** (Antonio Carlos Jobim).

7. Le jazz est une influence majeure que l'on retrouve dans la musique **pop, hip-hop, rap, funk,Hip-hop, Rap, Funk R&B… soul** jusqu'à aujourd'hui (de Ray Charles à Bruno Mars).

Réponse :
Vous avez bien trouvé ça ?!!



Ça y est ! Vous savez maintenant les grands virages de l'histoire du jazz.
vite pour ce voyage exceptionnel et un peu perturbé :